

Camille Saint-Saëns

Le carnaval des animaux

Karneval der Tiere · Carnival of the Animals

Works for two pianos

Ferhan & Ferzan Önder

Zürcher Kammerorchester

Howard Griffiths

CAMILLE SAINT-SAËNS Werke für zwei Klaviere

von Georg Rudiger

Die zeitgenössische Saint-Saëns-Rezeption in Frankreich lässt ein widersprüchliches Bild des französischen Komponisten entstehen. Galt Camille Saint-Saëns (1835-1921) in seiner frühen und mittleren Schaffenszeit in der französischen Presse noch als musikalischer Revolutionär, so wurde er in seinen späten Jahren in der musikästhetischen Diskussion häufig als Reaktionär betrachtet, obwohl sich seine musikalische Sprache während seines gesamten Lebens kaum veränderte.

„Ich bin ein Klassizist, von frühester Kindheit aufgewachsen im Geist Mozarts und Haydns“ – diese Selbsteinschätzung Saint-Saëns' zeigt in klaren Worten sein Kompositionsverständnis. Mit dem deutlichen Bekenntnis zu den Formen und Gattungen der Wiener Klassik – insbesondere der Instrumentalmusik – stellte sich Saint-Saëns der französischen Musiktradition entgegen, die im 18. und frühen 19. Jahrhundert von der Oper dominiert worden war. Er wurde deswegen in Frankreich bereits in seinen frühen Werken heftig kritisiert, was ihn jedoch in seiner kompositorischen Entwicklung nicht beeinflusste – die Instrumentalwerke nahmen weiterhin einen besonderen Stellenwert im Œuvre des französischen Komponisten ein. Um die Auf-

führungsbedingungen für Instrumentalmusik in Frankreich zu verbessern, gründete er 1871 die Societe Nationale de Musique, zu deren Mitgliedern u. a. Gabriel Fauré, César Franck und Édouard Lalo gehörten. Die von der Gesellschaft veranstalteten Konzerte brachten beinahe ausschließlich kammermusikalische Werke französischer Komponisten zur Aufführung, die gerade auf dem Gebiet der Instrumentalmusik entscheidende Impulse für das französische Musikleben gaben. Um die Jahrhundertwende wurde Saint-Saëns wegen seiner klassizistischen Kompositionsweise mehr und mehr angegriffen Saint-Saëns – allerdings bezeichnete ihn nun die Musikkritik als Traditionalisten, der sich in seinen Werken überkommener Formen bediene und die Weiterentwicklung der Musik damit negiere. Saint-Saëns ließ sich jedoch auch bezüglich dieser Kritik in seinem musikalischen Schaffen nicht beirren. Seine Haltung äußert sich deutlich in einer Rede an die Stipendiaten für den Prix de Rome aus dem Jahr 1901: „Der Westen macht sich gerne über das orientalische Phlegma lustig; der Orient könnte ihm das mit gleicher Münze heimzahlen und seinerseits über die Wechselhaftigkeit des Westens spotten, über sein Unvermögen, eine Form oder einen

Stil eine Zeitlang beizubehalten, über seine Manie, um jeden Preis das Neue zu suchen, ohne Ziel und ohne Grund. Je mehr man sich darum bemüht, modern zu sein, desto schneller altert man.“

Im Februar 1886 komponierte Saint-Saëns während eines kurzen Ferienaufenthaltes in Österreich *Le Carnaval des animaux*. Mit dem Werk löste er ein Versprechen ein, das er 25 Jahre zuvor seinen Klavierschülern an der École Niedermeyer, unter ihnen Gabriel Fauré, gegeben hatte. Die Idee für die Komposition könnte in seiner intensiven Beschäftigung mit dem Schaffen Jean-Philippe Rameaus (1683-1764) ihren Ursprung haben. Saint-Saëns arbeitete an der Neuauflage seiner Werke mit, und Rameau hatte bereits 1724 in seinen *Pièces de Clavecin* Tierstimmen musikalisch dargestellt. In *Le Carnaval des animaux* entwirft Saint-Saëns musikalische Porträts von Löwen, Kängurus, Hühnern, Fischen u. a., die von großer Charakterisierungskunst gekennzeichnet sind. Die *Grande Fantasia zoologique* beinhaltet nicht nur lautmalerische Effekte wie das Gackern der Hühner in *Poules et Coqs* oder den Kuckucksruf in *Le Coucou au fond des bois*, sondern ist auch ein humoristisches Spiel mit der musikalischen Tradition. So spielen die Kontrabässe den duftigen *Danse de Sylphes* von Hector Berlioz zur Charakterisierung der Elefanten in langsamem Tempo und mit aller dem Instrument eigenen Behäbigkeit, und Offenbachs feuriger *Can Can* aus seiner Operette

Orphée aux Enfers kommt als verträumt-erschlafene Idylle daher (*Tortues*). *Le Carnaval des animaux* wurde am Faschnachtsdienstag des Jahres 1886 in einem privaten Konzert für den Cellisten Charles-Joseph Lebouc uraufgeführt. Saint-Saëns verhinderte jedoch die Veröffentlichung des Werkes, da ihm seine „zoologische Fantasie“ als nicht seriös genug erschien. Kurz nach seinem Tod wurde der *Karneval der Tiere* jedoch von seinem Verlag publiziert und entwickelte sich in kurzer Zeit zu einem der beliebtesten Stücke des französischen Komponisten.

Introduction et Rondo capriccioso aus dem Jahr 1863 gehört ebenfalls zu den bekanntesten Werken Saint-Saëns'. Das Virtuosenstück mit spanischen Anklängen entstand für den befreundeten Geiger Pablo de Sarasate, der es auf seinen zahlreichen Konzertreisen dem europäischen Konzertpublikum vorstellte und somit zu seiner schnellen Verbreitung wesentlich beitrug. Die vorliegende Fassung für zwei Klaviere wurde von Claude Debussy erstellt.

Die Variationen über ein Thema von Beethoven op. 35 (1874) sind Originalkompositionen für zwei Klaviere. Die technisch anspruchsvollen Stücke sind ausgesprochen pianistisch geschrieben und zeigen eine weitere Facette von Saint-Saëns, dessen musikalische Karriere als gefeiertes Wunderkind auf dem Klavier ihren Anfang genommen hatte.

CAMILLE SAINT-SAËNS Works for two pianos

by Georg Rudiger

Contemporary opinions concerning Saint-Saëns give a contradictory picture of the French composer. Camille Saint-Saëns (1833-1921) was regarded by the French press in his early and middle compositional period as a musical revolutionary, and during his later years musical discussions often labelled him a reactionary, although his musical language hardly altered during his entire life.

“I am a believer in the classic, raised from my earliest childhood in the spirit of Mozart and Haydn” – Saint-Saëns’ self description clearly demonstrates his understanding for composition. With a declared belief in the forms and genre of the Viennese classics – in particular instrumental music – Saint-Saëns confronts the French musical tradition, which was dominated by the opera in the 18th and early 19th centuries. For this reason, his early works were heartily criticized in France, which nevertheless did not affect his compositional development – instrumental works continued to hold pride of place in the *œuvre* of this French composer. In order to improve conditions for performances of instrumental music in France, in 1871 he founded the *Société Nationale de Musique*, of which, among others, Gabriel Fauré, César Franck and Édouard Lalo were members. The Society’s concerts in-

cluded almost exclusively chamber-music works by French composers, and, as far as instrumental music was concerned, gave a decisive impulse to French musical life.

Around the turn of the century Saint-Saëns was increasingly attacked on account of his classical way of composing – music critics now called him a traditionalist who used old-fashioned forms in his works, so hindering the further development of music. Saint-Saëns, however, ignored these criticisms and continued to compose his way. His attitude was clearly shown in an address to the winners of the *Prix de Rome* scholarships in 1901: “People who live in the West are fond of mocking oriental torpor; the Oriental could pay him back in his own currency and could mock the fickleness of the Westerner, his incapability to retain a form or a style for any length of time, his mania for finding something new at any cost, aimlessly and without a reason. The more one strives to be modern, the faster one grows old-fashioned.”

In February 1886, during a short holiday in Austria, Saint-Saëns composed the *Carnival of the Animals*. With this work he fulfilled a promise made 25 years before to his piano students at the École Niedermeyer, among them Gabriel

Fauré. The idea for the composition could have had its origin in his very intensive preoccupation with the works of Jean-Philippe Rameau (1683-1764). Saint-Saëns had collaborated on a new edition of his works – already in 1724, his *Pièces de Clavecin* had included musical representations of animal voices. In the *Carneval des Animaux* Saint-Saëns sketches musical portraits of lions, kangaroos, chickens, fish, and so on, which are extremely characteristic. The *Grande fantaisie zoologique* includes not only onomatopoeic effects such as cackling hens in *Poules et Coqs*, or the cuckoo's call in *Le Coucou* au fond des bois, but also an amusing game with musical tradition. Thus, the double bass plays the airy *Danse des Sylphes* by Hector Berlioz, characterising elephants, in a slow tempo and with the instrument's own solidity, and Offenbach's fiery *Can Can* from his operetta *Orphée aux Enfers* appears as a dreamily sleepy idyll (*Tortues*). *Le Carneval des Animaux* had its premiere on the evening of Shrove Tuesday in the year 1886, at a private concert for the cellist Charles-Joseph Lebouc. However, Saint-Saëns

prevented the publication of the work, as he did not regard his “zoological fantasy” as sufficiently respectable. Shortly after his death, however, his publishers issued the *Carnival of Animals*, and within a short time it had become one of the most popular works by the French composer.

Introduction et Rondo Capriccioso (1863) is also one of the most well-known works of Saint-Saëns. The Spanish-sounding virtuoso piece was written for his friend the violinist Pablo de Sarasate, who introduced it to European concert audiences during his extensive concert tours, thus contributing to its wide circulation. The version on this CD for two pianos was transcribed by Claude Debussy.

The Variations on a theme by Beethoven, op. 35 (1874) are original compositions for two pianos. The technically demanding piece is extremely pianistic and shows a further aspect of Saint-Saëns, whose musical career as a celebrated child prodigy had started with the piano .

Camille Saint-Saëns

Le carnaval des animaux

Karneval der Tiere · Carnival of the Animals

Le carnaval des animaux		22:01	15 Introduction et Rondo capriccioso op. 28	8:44
für zwei Klaviere und Orchester / for two pianos and orchestra			Transkription für zwei Klaviere von Claude Debussy / Transcription for two pianos by Claude Debussy	
1	Introduction et Marche royale du Lion	2:08	Variationen über ein Thema von Beethoven op. 35	19:21
2	Poules et Coqs	0:47	für zwei Klaviere / for two pianos	
3	Hémionès	0:39	16 Introduction. Moderato assai	1:04
4	Tortues	2:38	17 Thema – Tempo di Minuetto	1:18
5	L'Éléphant	1:20	18 Allegro	1:05
6	Kangourous	1:10	19 Poco più mosso	2:01
7	Aquarium	2:34	20 Tempo di Tema	0:55
8	Personnages à longues oreilles	0:44	21 Molto allegro	1:16
9	Le Coucou au fond des bois	2:00	22 Moderato assai	1:44
10	Volière	1:16	23 Prestissimo legerissimo	1:01
11	Pianistes	1:14	24 Alla marcia funebre	4:05
12	Fossiles	1:16	25 Allegro	2:16
13	Le Cygne	2:24	26 Presto	2:39
14	Final	1:50		

Ferhan & Ferzan Önder

Klaviere/pianos

Zürcher Kammerorchester

Howard Griffiths

Leitung/conductor